

以「民俗」傳遞中華文化 讓傳統民藝基因注入當代文創美學

● 陝西鳳翔的鍾馗。

中國美術學院民藝博物館聯合浙江美術館推出「中國年——文化與設計」系列展，「如何將傳統中豐富多彩的年俗回到當下，如何讓當代的年輕人對「中國年」產生興趣，將「中國年」過得更有意思，我們做了一些嘗試，也是主辦此次展覽的初衷。」展覽的總策劃、中國美術學院美術博物館總館長杭間教授表示，春節借中國年去尋找不同地區不同生活狀態不彼此的「中國年」，有歡樂有沉思、有視覺有形象、有禮儀有禮物、有吃有喝。

● 文：香港文匯報記者 茅建興

● 北京的兔兒爺。

該系列展集合了傳統的年文化藝術，包括了全國16個省市近60種還在生產和使用的與年相關的民間工藝及當代設計，聚合了山東工藝美術學院、中國美術學院、四川美術學院、浙江工商大學、清華大學美術學院5所院校的師生新年設計。展覽分別在浙江美術館、中國美院民藝博物館和自然造物民藝研究中心三個展區舉行。

中國美術學院美術館、浙江美術館主辦的「中國年——文化與設計」系列展分三個展區：「日用皆道——年的藝術」「張燈結綵——春節的視覺」「大過中國年」。系列展覽結構豐富，從傳統到當代，從日用到設計，從儀式到社交，從看展覽到購年貨，綜合了年文化習俗中方方面面環節，給觀眾一個豐富的視覺感受。

收集16省市文化樣本

浙江美術館展區展出的「日用皆道——年的藝術」收集整理了傳統「中國年」相關的一些文化樣本，通過時空、儀禮、器用、娛樂、饋贈五個板塊來呈現，對傳統生活年俗中的衣、食、住、行等多個角度進行了展示與解讀，以便讓今年年輕的一代人了解傳統中的「中國年」。這裏收集整理了傳統「中國年」相關的一些文化樣本，全國16個省市近60種還在生產和使用的與年相關的民間工藝，通過時空、儀禮、器用、娛樂、饋贈五個板塊來容納，對傳統生活年俗中的衣、食、住、行等多個角度進行了展示與解讀。展覽的基調是對於新年在宇宙時序轉換過程中的重要的時

間內涵進行了重新解讀。展覽的文化顧問余世存認為：「春節體現了中國先民的一種時空觀，春節乃是擇時喚醒參贊天地化育萬物的節日。」因此，在展覽的第一部分便強調春節的時空性，以宇宙和時間為背景，通過「日晷太極動態裝置」「二十四節氣與七十二物候」「十二生肖與天干地支」等內容進行解讀和闡釋。

在「器用」，展覽挑選的均是時下生活中依然被使用的日常器物，包括：碗碟、茶酒器、祭祀用具、糕點盒、衣物鞋帽裝飾，甚至還有北方花饅和南方糕點等食品，以物的日常，還原和建構了一個發展變化中的中國年。

在「娛樂」和「饋贈」主題，展覽展示了中國一批民間的兒童玩具，非常質樸巧妙，包括布老虎、泥叫虎、泥咕咕、燕車、猴加冠等民間留傳了上百年的玩具，並以「元宵夜」為主題，通過宮燈、燈亭等設計了一個元宵場景空間。而「饋贈」板塊則集合了自然造物、東方好禮、王的手創、慢物質、妙手回潮、有禮有節等社會上以當代設計推動傳統民藝新生的品牌的2021年新年好禮設計，展示了當代對於春節禮物饋贈的新認識和對於文化禮品的需求。

中國美術學院民藝博物館展區展出的「張燈結綵——春節的視覺」，從中國人日常生活經驗出發，將中國傳統年俗符號進行提煉創新，創作出了一系列的

● 年俗藝術品吸引小朋友目光。

● 展中的泥塑

視覺設計、產品設計、視頻影像、交互裝置等作品，從年輕人對傳統理解的嶄新視角，搭建出多個代表中國家庭新年俗的體驗場景。

賦傳統民藝當代設計

大過中國年，在自然造物民藝研究中心展區。民藝發展團隊「自然造物」，

以「發現中國民藝之美，復興中國傳統民藝」為品牌理念，從商業邏輯出發，將中國傳統民藝傳統用現代設計的方法對其進行再設計，並通過搭建平台合作、策劃展覽等方式，把具有傳統手工藝基因的文創產品融入當代生活。

浙江美術館館長應金飛介紹說，「中國年」在線下展之外，也推出了線上對外展，線上展覽不僅包含圖片、視頻的輸出，更是多元的、互動的、參與的一種方式，這種方式是基於多渠道新角度與觀者進行溝通進行策劃的，還有360度全景、紀錄片等多種形式，為展覽開闢了新的觀看渠道。

● 展覽總策劃、中國美術學院美術博物館總館長杭間教授表示展覽初衷是讓傳統年俗回到當下。

● 展覽總策劃、浙江美術館館長應金飛表示將推出線上多元互動展。

● 海寧硤石燈籠。

● 年俗設計。

● 藝術展覽現場。

● 展覽現場

張子言 跨媒介創作反思瘋狂消費行為

● 作品「The Only Way is Up」。

● 作品「Tired Of Being Outraged」。

近年，中國經濟迅速發展，成為世界第二大經濟體。人民生活富裕，消費模式也隨之發生巨變——對奢侈品的需求越來越高。「中國消費者對奢侈品的追求、消費習慣，令各大高級品牌及藝術家紛紛為迎合其口味而做出新的設計和產品。」藝術家張子言說。最近，在他開設的位於灣仔的畫廊The Stallery正舉行「閃閃皇朝」展覽，展出十數幅近來創作的跨媒介藝術品，藉此探討上述消費模式如何改變西方流行文化的面貌，也冀觀眾反思日常不理性的消費行為帶來的影響。展覽由即日起至4月4日。

張子言的跨媒介作品糅合了中國及西方的元素，今次展出的作品中，他以傳統中國手藝如刺繡、剪紙及書法等作為創作形式，卻在看似充滿中式風格的畫面加入著名動畫電玩角色及多個奢侈品牌的商標，張子言以幽默輕鬆的方式，對人們日常不理性的消費模式進行有力鞭撻。張子言也曾沉迷網上購物，疫情期間，他看見不少人困在家中，瘋狂網上購物，物慾蓋過理性。種種荒誕的消費行為激發了他創作此系列作品。「作品結合了西方和中國藝術的意念，我試圖透過自己的作品和角色，在躁動混亂中營造一絲幽默和諧。但我的作品不只是一要娛樂觀眾，我更希望他們能從中反思此等行為，及由此對他人的傷害。」

作品甚具玩味，例如一幅名為「The Only Way is Up」的中式剪紙作品中，主角是極受歡迎的西方卡通角色，張子言亦當然不忘宗旨——作品加入了不同奢侈品牌的名字。至於另一幅名為「Let Me Have a Bite」的大型靜物刺繡，驟眼看上去是一幅中式味道濃郁的中國刺繡，但張子言則在作品中結合日本流行電玩的兇惡的食人花和中國傳統畫軸中的枯樹。不同元素並置，卻沒有違和感，在混亂中奇妙地創造出和諧感。張子言表示，此系列作品除了讓觀眾反思日常消費模式外，亦希望探討美國文化大肆入侵亞洲帶來的影響。「這或許有好好壞，談到pop culture，荷里活的影響力仍是最大，但很多時荷里活明星都是白人，不能代表我們，但我們似乎接受了『是代表我的』。藉着作品，我也希望尋回我們的身份。」

色盲無阻追藝術夢

張子言生於美國，及後移居香港，這位美籍華裔說起中文時一腔「ABC」口音。張子言從小便喜愛畫畫，儘管約六歲時便知道自己天生患有紅綠色盲，但他仍立志要當一名藝術家。只是漸漸長大後，他發現原來色盲某程度上確實成了追尋藝術夢想路途上的攔路虎。念中學

時，美術老師會批評他的畫作用色過於搶眼，但其實因為色盲令他只能看見一些搶眼的顏色。當刻張子言便明白，因為有天生缺陷，繪畫未必是他最理想的創作方式。後來，他轉為學習攝影，但在當兼職攝影師時，卻常被客戶指責把模特兒的臉色拍得「太橙」。

雖屢遇挫敗，但山不轉路轉，張子言未曾被種種困難打敗，他努力地嘗試以不同的媒介進行創作，最終找到自己認為最舒服的創作方式——絲綢印刷，也是他在今次展出的作品中有用到。有色彩如何能進行藝術創作？這是張子言不時被問到的問題。不過，他認為藝術的世界是廣闊無垠的，只要努力探索與嘗試，便能遇到未知的驚喜。「別人常常誤解顏色運用是藝術創作的重要部分，但並非只看到顏色的人才能畫畫，我同樣能以不同的方式呈現給觀眾看。」六年前，他選址藍屋附近的石水渠街，創立了畫廊The Stallery，既進行創作，也辦展覽，冀在香港推行pop art文化。

文、攝：朱慧恩

● 張子言於六年前在灣仔開設畫廊。

● 張子言以不同媒介進行創作。